

SUJAREI TALU
2016

(DES) COLONIALIDADES NAS
HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Bibliografia

- ARAÚJO, Roberta, Mulheres negras nos quadrinhos: Jackie Ormes, você não conhece? mas deveria. em "Fala delas", 2015.
- BOURDIEU, Pierre, A Reprodução. Elementos para uma teoria do sistema de ensino, Edição Minuit, 1970
- BREDA, F. Omri, Ideologia Racial. Brasileira: O Racismo Subjacente nas Histórias em quadrinhos, Educação Pública, 2015
- CARVALHO, Letícia, "ARTES DAS PRETAS", zine coletivo, 2016
- CASSIAU-HAURIE, Christophe, MEUNIER Christophe, Cinquenta anos de Histórias em quadrinhos na África-francófona, edição Harmattan, 2010
- CHINEN, Nobuyoshi, O papel do negro e o negro no papel: Representação e representatividade dos Afrodescendentes nos quadrinhos brasileiros, USP, 2013
- DE LISLE, Philippe, Histórias em Quadrinhos Franco belgas e imaginários colonial: dos anos 1930 aos anos 1980, Karthala, 2008.
- FREIRE, Paulo, Pedagogia do Oprimido, Paz e Terra, 1975.
- JANNONE, Christian, África irreal nos quadrinhos franco-belgas de 1940 a hoje, em "L'Aventure n'est-elle qu'une Mode", Agora, 1998
- PESTANA Mauricio, Pestana: 30 anos de arte pela igualdade, Todas as falas editora, 2010
- ROSSETTI Carol, Mulheres, Sextante Gmt 2014
- SCOTT, W, Joan, Teoria Crítica da história. Identidades, experiências, políticas, Ed. Fayard, 2009.
- SPIVAK, GAYATRI CHAKRAVORTI, As subalternas podem falar?, Ed. Amsterdam, 2006.
- negahamburger.com
aphton.corbin.tumblr.com
bd.egalite.org.

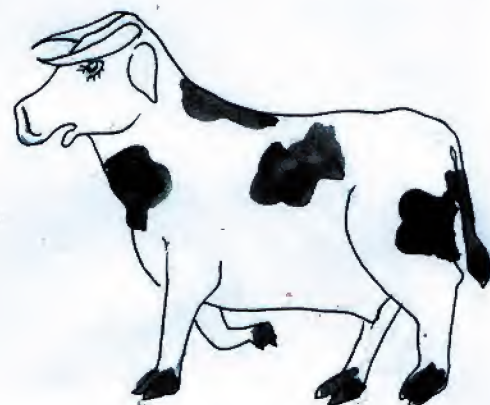
Na poesia dos quadrinhos,
Não precisa Justificação
para incluir objetos falantes.

ISSO PERMITE EXPLORAR
UNIVERSOS ONDE A VOZ
DOS OUTROS SENCIENTES
SERIA COMPREENSIVEL

UNIVERSOS DE ANIMAIS-HUMANOS...

PODE SER UMA OCASIÃO DE
TENTAR DAR ESPAÇO A SENSIBILIDADES
(NÃO)-HUMANAS.

Na escola... Desenhavamos
todos os dias.

Factores sociais
facilitaram
meu gosto por
essa técnica...

Minha vó pinta, costura,
escreve.

Tu achas que
a arte
é genética?

Não. Acho que
é uma questão
de educação.

O que me parece forte
nessa forma de me expressar
é a possibilidade de
trocar ideias sem precisar
de muitos recursos financeiros

como na música,
na dança, no teatro,
e em tantas outras
formas de se comunicar

PARA MIM, A REPRESENTAÇÃO DE SAPATÕES EM QUADRINHOS FOI UM ALÍVIO. ISSO ME AJUDA A ME LIVRAR DA HETEROSEXUALIDADE COMPULSIVA.

(com 12 anos:)

SI EU FOSSE UM MENINO EU NAMORARIA A CLEMENCE PORQUE ESSA GORDA É A MAIS BONITA E QUERIDA

COM A LESBOFOBIA E TRANSFOBIA, TINHA ACABADO ESQUECENDO QUE EU PUDIA GOSTAR DE GURIAS.

FIQUEI ASSIM MEIO COM VERGONHA - MEIO COM NOJO MEIO ESCONDENDO A MIM MESMA - ATÉ ENCONTRAR PERSONAGENS PARA ME FAZER SENTIR EXISTIR

FOI MUITO IMPORTANTE PRA MIM ENCONTRAR ESSAS LEITURAS FORA DO PADRÃO DE RELACIONAMENTO HETERO- MONOGAMICO

NUMA SOCIEDADE TÃO HOMOFÓBICA QUE ISSO QUASE ME MATOU MUITAS VEZES.

Não sei a quem serve a heteronormatividade na sociedade capitalista

Sera que a leitura e a produção de quadrinhos se limite a classe média/alta?

os quadrinhos vendidos em livrarias são caros. Poucos se encontram em bibliotecas brasileiras

O preço é um discriminador social. Mas os zines podem ser feitos com menos recursos e serem mais baratos. (ou grátis)

Muitos acervos de zines existem na internet.

Alem da gratuidade, ou da troca, o zine pode ser vendido a preço livre.

«Pague quanto quiseres, podes pensar»

SÃO TENTATIVAS DE DAR MENOS PESO PARA O DINHEIRO NUMA SOCIEDADE ONDE ELE É NECESSÁRIO PARA TER ACESSO A BENS MATERIAIS E CULTURAIS

Zines em quadrinhos podem dar ferramentas de autodefesa feminista

Como outros elementos para entender relações de poder

Zines em quadrinhos podem ser espaços para cultivar utopias e trocar dicas de sobrevivência.

Só temos que ficar sempre atentos

Para ser crítica guardar nossas dúvidas e ver as formas de silenciamento

OS QUADRINHOS SÃO DECOLONIAIS QUANDO ELES EVIDENCIAM AS DIVERSAS FORMAS DE COLONIALIDADE(S)?

PARA SER COMPLETA, UMA CRÍTICA DECOLONIAL PRECISA CONECTAR AS QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA, CLASSE SOCIAL...

PRIVILÉGIOS

LUGAR DE FALA

CRIATIVIDADE

ISSO PODE SE TRADUZIR EM ESCOLHER DE REPRESENTAR VIVÊNCIAS DEIXADAS DE LADO PELA CULTURA DOMINANTE?

...FUGINDO DAS CARICATURAS E TENTANDO ADOPTAR O PONTO DE VISTA DAS PESSOAS IMPLICADAS.

COMO DEIXAR OS ZINES DE QUADRINHOS ACESSÍVEIS PARA A LEITURA E PARA A CRIAÇÃO DE QUALQUER PESSOA INTERESSADA?

POR QUE OS QUADRINHOS PODEM SER UMA FERRAMENTA DECOLONIAL?

OS QUADRINHOS SÃO UM GÊNERO LITERÁRIO QUE ASSOCIA PALAVRAS E DESENHOS

PODE SER UMA FORMA DE UNIR DIMENSÕES NÃO-VERBAIS À NOSSA LINGUAGEM

AMPLIANDO NOSSAS PERCEPÇÕES DE UMA NARRATIVA

MULTIPLICANDO AS POSSIBILIDADES DE ESCRITAS

SEM LIMITES MATERIAIS DE PLANOS DE STRUCTURAS

Nas sociedades onde a idade é um indicador de status, os quadrinhos são associados a uma coisa infantil

as pessoas que são mais sensíveis a essas formas de literatura são raramente tomadas a sério.

Enquanto poderia ser uma forma legítima de armazenar conhecimentos

TRAZER OS DEBATES CIENTÍFICOS ALEM DOS DISCURSOS ACADEMICOS PODE SER UMA PISTA PARA DESCOLONIZAR O PENSAMENTO?

Porque pensar o (de)colonial em quadrinhos?

SERÁ QUE A GENTE PODERIA IMAGINAR OFICINAS DE ZINES LIVRES?

Incluindo collagens para acessibilizar a linguagem gráfica a pessoas que não desenhavam

AS imagens são uma forma de discurso que deixa espaço ao inominável, o que não pode se descrever.

O JOGO, A INVENÇÃO, A CRIAÇÃO, PERMITEM ENTENDER OS NOSSOS MEDOS E DESEJOS

ZINES PODEM SER UMA FORMA DE REAPROPRIÇÃO DAS MÍDIAS

SUBSTITUINDO O LUGAR DE OBJETO POR AGENTE.

QUADRINHOS DESCOLONIAIS
PODEM DAR VOZ PARA
PESSOAS BOTADAS DE LADO
PELA HISTÓRIA HEGEMÔNICA

PODEM SER ESPAÇOS DE FALAS
DESTAS MARGENS?

PERSONAGENS COM TRAÇOS,
FORMAS E GÊNEROS VARIADOS PODEM
FORTALECER AUTOESTIMAS DE
PESSOAS OCULTADAS PELAS MÍDIAS?

FAZER QUADRINHOS
PODE CORRESPONDER
COM UMA PRÁTICA
DA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO
DE PAULO FREIRE?

Para pensar o
(des) colonial
nos quadrinhos,
primeiro vou me
focar nas formas
de colonialidades
presentes nos
quadrinhos,

E numa segunda
parte, pensar nas
possibilidades
descoloniais que
os quadrinhos
permitem.

Apresentando meu
trabalho em forma
de quadrinhos, quero
experimentar e
demonstrar as
possibilidades dessa
forma de expressão

As formas
de colonialidade
são múltiplas:
- afirmação de um modelo, normas
- exotizações
- caricaturas...

SEGUNDO OS ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO, O MUNDO DOS QUADRINHOS É CONSIDERADO MASCULINO

Coletivo das criadoras de HQ contra o Sexismo
b4egalite.org

QUANDO NÃO TEM NEM
UMA MULHER,
NA SELEÇÃO DO FESTIVAL DE ANGOULEME
DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
EM 2015 É QUE TEM
UM PROBLEMA

TAMBÉM PRECISAMOS FALAR
DO RACISMO NOS QUADRINHOS...

O QUE QUE AS FORMAS DE
COMUNICAÇÃO NÃO VERBAIS
TRAZEM PARA AS NARRATIVAS?

UM JEITO DE OCUPAR O ESPAÇO
DE MANEIRA CORPORAL?

UMA ATENÇÃO PARA SINAIS
PERCEBIDOS DE FORMA IMPLÍCITA?
(NÃO FALADA). ESPAÇO PARA DEIXAR
VOAR INTERPRETAÇÃO E INTERROGAÇÕES?

ESSE DESENHO FOI PINTADO PELO V.
DO MORRO DO QUILOMBO, FLORIANÓPOLIS,
QUE PEDIU PARA COBRIR AS PERNAS
PORQUE NÃO FOI SATISFEITO DA
COR RÓSA QUE FICARAM. ELE COMEÇOU
A PINTAR OS BRASOS MAS TAMBÉM
NÃO GOSTOU, TAMBÉM POR SEREM ROSAS
DEMAIS. TRANSFORMAMOS EM ROUPAS
OS LUGARES DE PELE QUE ELE NÃO
FICOU SATISFEITO DE TER PINTADOS.
NO MOMENTO DE ESCOLHER A COR
DA PELE PEDIU « O VERMELHO COR DA
PELE »

QUE COR DE PELE?
MAROM? LARANJA?
NÃO ROSA.

QUE NÃO ACHAMOS A COR CERTA
PARA PINTAR A CARA.
A CARA COM LAGRIMAS QUE O V. DESENHO.
COMO O ROSTO NO CORAÇÃO QUE CHORA
E SORRIA. V. É UMA CRIANÇA NEGRA.

DESENHAR
QUADRINHOS
PODE SER
UMA FORMA
DE LIDAR
COM TRAUMAS,

PODE SER
UM LUGAR
DE DESABAFO.
PODE SER
UM LUGAR DE
INFORMAÇÃO.

NA INTERNET

NA RUA

Os Espaços de difusão são múltiplos...

Para Nobuyoshi Chinen (2013)
é possível estabelecer a
origem da representação
gráfica dos estereótipos
dos negros nas apresentações
dos artistas itinerantes nos
Estados Unidos.

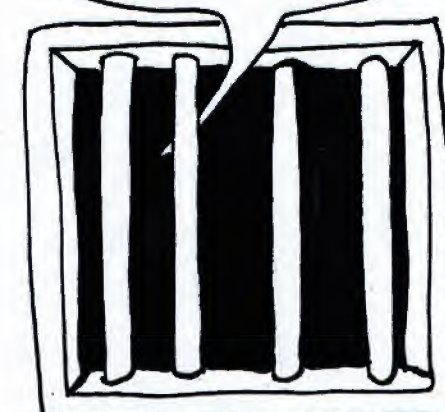
na sociedade
americana do século XIX,
brancos «Se apresentam
às plateias com o rosto
pintado de preto e
o contorno dos lábios
brancos.»

Lábios distorcidos,
olhos espantados,
cabeça como uma bola
preta... Configuração
de vários personagens
afrodescendentes nos
quadrinhos Brasileiros...

Autores afrodescendentes brasileiros,
como o Pestana (2010) fazem uma crítica
das violências do racismo sistêmico
a través de suas tirinhas:

UFA!!!
O PRIMEIRO ROUND
JÁ VENCÍ, FOI CHEGAR AQUI
VIVO, A AGORA É SÓ PROVAR
QUE SOU
INOCENTE!

Pelos quadrinhos é possível
reforçar estereótipos físicos
e comportamentais que
foram construídos para
legitimar a dominação
branca e patriarcal.

Mas também podem
servir para visibilizar
essas hierarquias.

ENQUANTO ISSO NA FRENTE DE UM «BLACK FACE»...

PARECE HOMER SIMPSON!

MUMBULU (cf pagina 12)

E isso é para ser uma imagem anti-racista?

Sera que existe uma maneira direta de representar a realidade?

(livremente inspirado de Joan Scott)

QUADRINHOS PERMITEM A UMA PESSOA COM PRIVILÉGIOS DE CONSTRUIR EMPATIA?

ASSIM, UMA PESSOA QUE NÃO VIVE SEXISMO/RACISMO/LESBOFOBIA... É LEVADA A SE QUESTIONAR SOBRE ESSAS VIOLENCIAS?

mas sera que isso é suficiente para reconhecer seus privilégios?

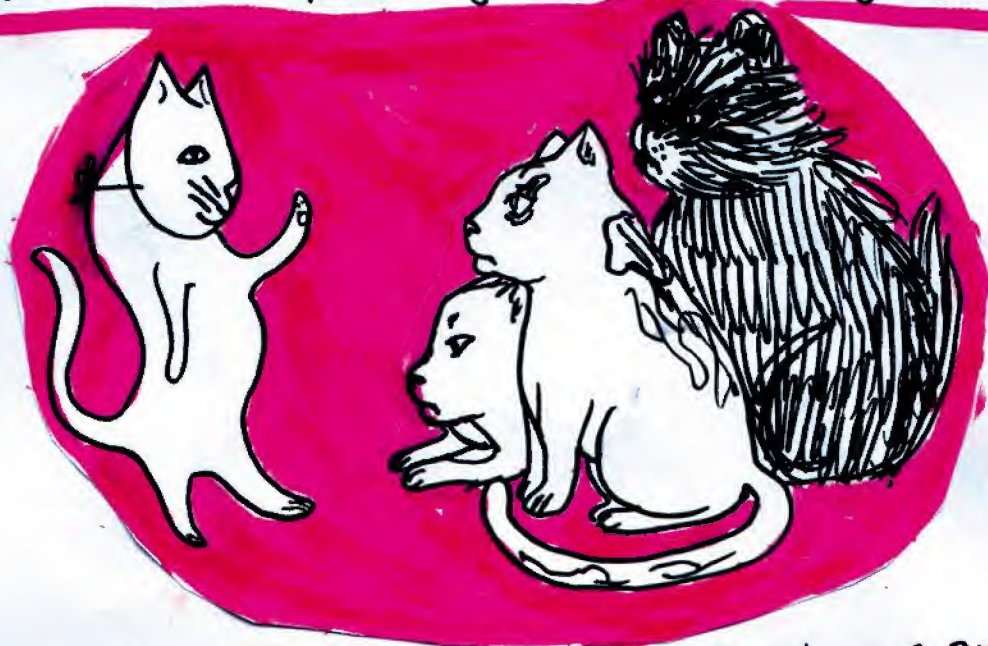

VALE A PENA TENTAR?

A AUTORA GAYATRI SPIVAK EM "AS SUBALTERNAS PODEM FALAR?"
SEPARA REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA REPRESENTAÇÃO NO
SENTIDO POLÍTICO.

Nem Toda Representação Artística Incarna os Interesses
de uma Classe, um grupo marginalizado/subalternizado
e constitui uma Representação Política desse grupo.

Alem desse dilema, Gayatri Chakra Vont: Spivak nos ajuda
a nos perguntar: mesmo no caso que uma Representação
Artística chega a Representar os interesses Políticos de um grupo,
Sera que essa Representação pode ser ouvida pelo grupo
dominante/ privilegiado?

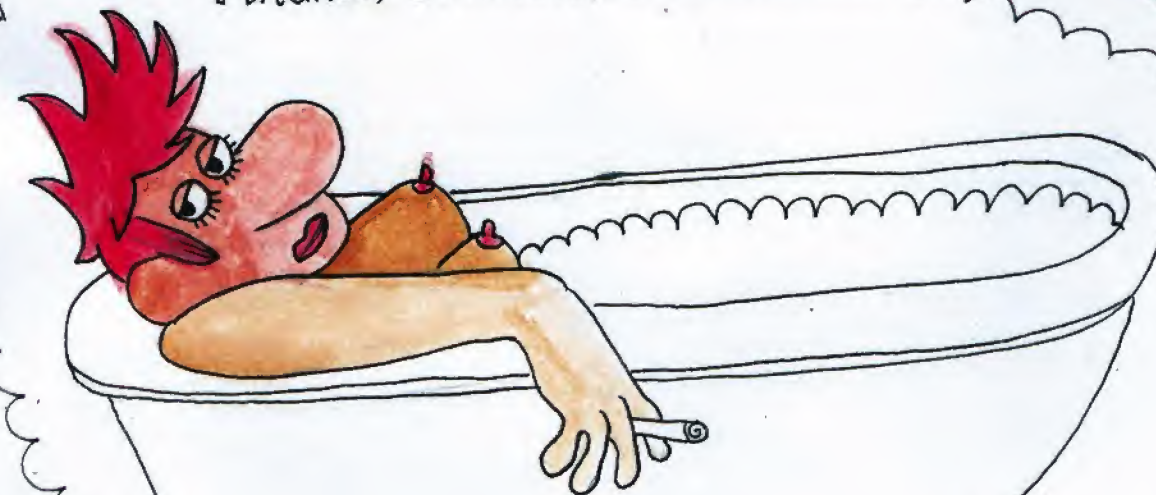
OS QUADRINHOS
SÃO UM REFLEXO
DA VIDA SOCIAL.

★ COM SUAS
FANTASIAS ★

COM SUA BELEZA
HEGEMONICA REPRODUZIDA
NUMA ABUNDANCIA DE
PERSONAGENS JOVENS,
MAGROS, BRANCOS, MASCULINOS...

EDITORES UTILIZAM ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO PARA VENDAS.

A ESTRATÉGIA DE MARKETING QUE CONSISTE A SELECIONAR UM PÚBLICO ALVO, SEGUNDO CRITÉRIOS SEXISTAS É UM EXEMPLO DA MANEIRA COMO O CAPITALISMO UTILIZA O SISTEMA BINÁRIO DE GÊNEROS.

SEM SER TOTALMENTE PASSIVAS NA FRENTE DESSAS IMAGENS AS CRIANÇAS PODEM SE SENTIR PRECIONADAS A COMPRIR PAPEIS HETERONORMATIVOS.

QUADRINHOS PODEM PARTICIPAR A UM CONDICIONAMENTO NORMATIVO. POR EXEMPLO, ESSAS REPRESENTAÇÕES ESTEREOTIPADAS PODEM TRAZER INSEGURANÇAS EM MENINAS QUE NÃO SE ENCAIXAM NO PADRÃO DE PRINCESA. BOURDIEU FALA DE "VIOLENCIA SIMBÓLICA" QUANDO OS DOMINADOS INTEGRAM A VISÃO QUE OS DOMINANTES TEM DO MUNDO. É UMA FORMA DE LEGITIMAR E NATURALIZAR HIERARQUIAS SOCIAIS CRISTALIZADAS EM SENTIMENTOS DE INFERIORIDADE.

QUADRINHOS SÃO VECTORES DE IDEOLOGIAS POLÍTICAS. MESMO SE NO FINAL, AS PESSOAS QUE VÃO LER PODERÃO TER UMA LEITURA CRÍTICA; REVERTER CLICHÊS; SE REAPROPRIAR DE CÓDIGOS; REINTERPRETAR; CRIAR...

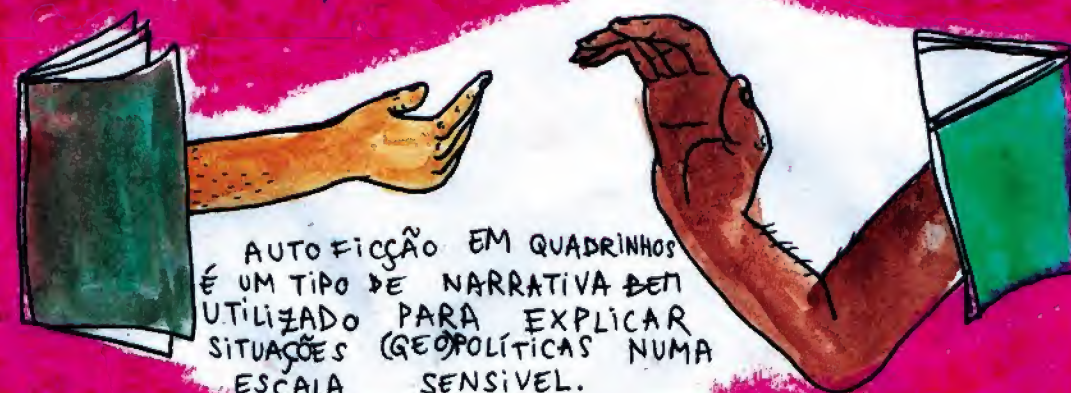
OUTRO EXEMPLO DE AUTORA, QUE TRABALHA A QUESTÃO DE REPRESENTATIVIDADE É A CAROL ROSSETTI EM MULHERES (2014)

Pessoas podem se reconhecer em histórias de situações violentas e entender melhor suas próprias vivências.

É IMPORTANTE SE VER REPRESENTADO E SE IDENTIFICAR PARA SE SENTIR FAZENDO PARTE DE UMA COMUNIDADE

AUTOFIÇÃO EM QUADRINHOS É UM TIPO DE NARRATIVA BEM UTILIZADO PARA EXPLICAR SITUAÇÕES (GEOPOLÍTICAS NUMA ESCALA SENSÍVEL).

Na zine coletiva "ARTES DAS PRETAS" celebrando o 25 de Julho, Dia da mulher Negra Latino-americana e Caribenha, a artista Letícia Carvalho escreve que:

REPRESENTATIVIDADE IMPORTA

Desenhos de Carvalho

esses desenhos são cópias de artes existentes

Existe mulher que não luta porque é pobre negligenciada demais

que use sua luta para que outras mulheres possam ter voz

a questão levantada nessa ilustração faz eco ao trabalho da artista Ne ga hamburguer que estende a linguagem gráfica ao grafite e lambe.

negahamburger.com

A artista Apton Corbin também elabora um trabalho que questiona a representação de personagens negros, assim como as dificuldades de Ser uma estudante negra...

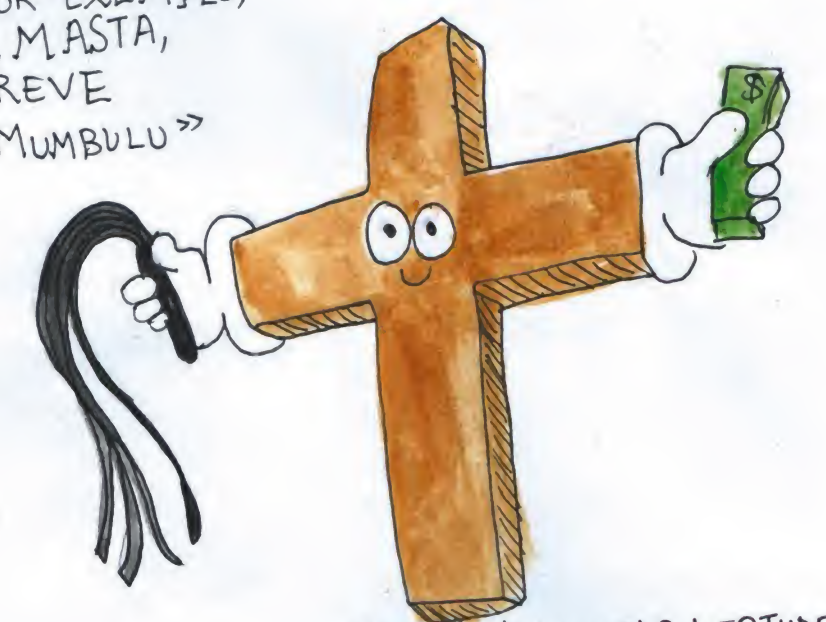
Já foi perguntado isso antes, e minha resposta é sempre:

Bom se eu não desenho eles, quem vai?

aptoncorbin.tumblr.com

OS QUADRINHOS SERVIRAM/SERVEM OS PODERES COLONIAIS. POR EXEMPLO, NO CONGO, EM 1948, MASTA, IRMÃO MARCO, ESCREVE "AS AVENTURAS DE MUMBULU"

"PARA INCULCAR VERTUDES DA ORDEM, DA LIMPEZA E COMO ECONOMIZAR DINHEIRO"

- Cinquenta Anos de Quadrinhos na Africa Francófona - Cassiau-Haurie, Meunier

PODERÍAMOS FAZER UM ESTUDO DOS ESTEREÓTIPOS QUE SE REPETEM NOS QUADRINHOS ATÉ HOJE, exemplos:

REPRESENTAÇÃO DE INDÍGENAS INFANTILIZADOS

CLICHÊ RACISTA DO LADRÃO ARABE

CARICATURA DE RITUAL MORTUÁRIO

osso no cabelo

CLICHÊ DO HOMEM NEGRO VICIADO EM DROGA

TRAÇOS DESHUMANIZADOS

ESSES EXEMPLOS FORAM TIRADOS DE DUAS REVISTAS QUE EU JUNTEI ALEATORIAMENTE:

1 "Chérubin", nº23 (1974) - encontrado na rua. (Na França)

É interessante notar que em 30 anos, os estereótipos só mudaram de forma.

2 "Spirou", nº3577 (2006) - encontrado no banheiro da minha mãe.

"Spirou", como "Tintin" FORAM REVISTAS DESTINADAS A PROMOVER A OBRA "CIVILIZADORA" DA COLONIZAÇÃO DA ÁFRICA NOS ANOS 30.¹

Os quadrinhos fazendo a propaganda colonial podem ser a reprodução de fantasmas e preconceitos dos autores, reflexos da época deles.

Mas uma questão que persiste é porque apenas três cartunistas afro-americanos conseguiram quebrar a barreira da cor nos quadrinhos durante toda a primeira metade do século XX?

→ mulheres negras nos quadrinhos: Jackie Ormes conhece?

1-Bande dessinée franco-belge d'imaginaire colonial: des années 1930 à 1980, Karthala, Paris, 2008

2-L'Afrique irrèelle dans la bande dessinée franco-belge de 1940 à nos jours.

AS FORMAS DE COLONIALIDADES NOS QUADRINHOS

SÃO TANTAS COMO AS REAPROPRIÇÕES DESCOLONIAIS

Precisaria de uma enciclopédia para repertoriar as formas de racismo e sexismo em quadrinhos...

O PROBLEMA DE PERSONAGENS ESTEREOTIPADOS NÃO SE LIMITA A EXOTIZAÇÃO OU DESHUMANIZAÇÃO MAS VAI ATÉ INVIZIBILIDADE...

silenciamento?

apagamento?

